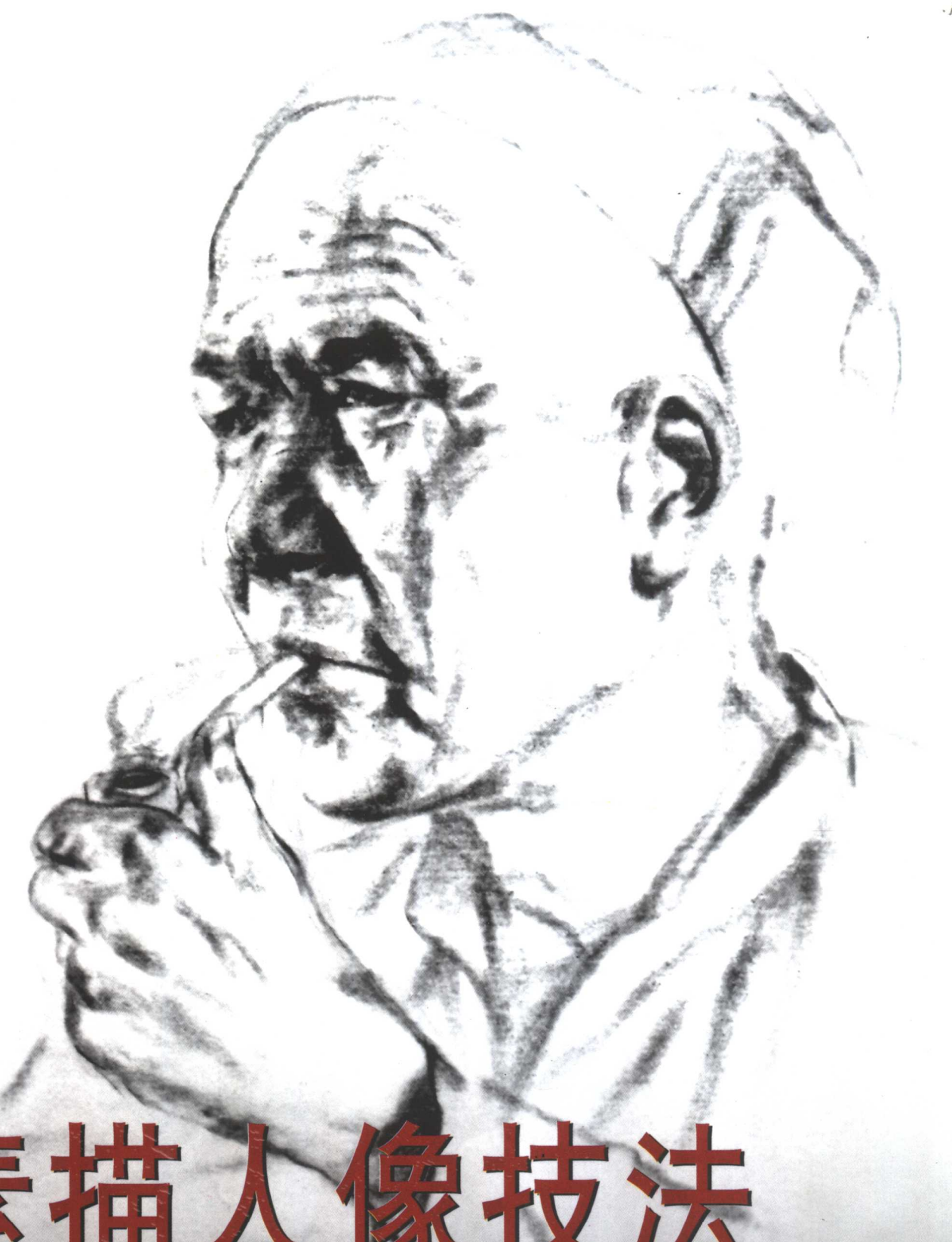

素描人像技法

■ SUMIAO RENXIANG JIFA

俞进军 著

中国建材工业出版社

J214
Y791

郑州大学

04010127372R

-74

素描人像技法

■ SUMIAO RENXIANG JIFA

俞进军 著

J214

Y791

00416/05

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人像技法 / 俞进军著. — 北京: 中国建材工业出版社, 2004.8

ISBN 7-80159-647-1

I. 素... II. 俞... III. 肖像画—素描—技法 (美术)
—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 059988 号

素描人像技法

俞进军 著

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 8.25

字 数: 267 千字

版 次: 2004 年 7 月第 1 版

印 次: 2004 年 7 月第 1 次

印 数: 1~4000 册

书 号: ISBN 7-80159-647-1/G · 122

定 价: 19.00 元

网上书店: www.ecool100.com

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 68345931

前言

出版一部关于素描人像的书是我多年的梦想,也是对我二十多年来美术实践的总结与回顾,同时对于我的教学工作也是一种展示,我觉得出版这本书很有必要,因为目前市场上此类书虽然比较多,但适合学生学习素描人像的书并不多,要么就是理论部分讲的不透,要么就是范画太少或不适合学习。这本书的出版弥补了这方面的缺陷,在理论的阐述上,本书的内容是从浅入深,是我多年绘画实践的体会。在范画的选择上,本书的特点是长期与短期作业相结合,各种手法、材料与风格并用,是系统学习素描人像较完整的教材。在出版此书之际,对于支持出版本书的各位人士表示衷心的感谢。在编写过程中,张宝洲、俞建军、刘燕林、俞泉、陈媛媛等提供了部分素描作品,丛慧明同志参与了文字的打印与审校,一并在这里表示感谢。

作者

作者简介

俞进军，1956年8月出生。1984年西安美术学院教育系油画专业毕业，现任西安建筑科技大学艺术学院副教授、硕士生导师。现为西安市美术家协会会员、陕西油画学会会员、西安市油画研究会会员，作品及业绩已被收入大型画册《全国当代书画名人名作集》和《中国专家人名辞典》《世界优秀专家人才名典》。1987年油画《老墙》获陕西省青年美展优秀作品奖，1991年油画《塞北西照》获西安市首届青年造型艺术展二等奖，1994年入选《第八届全国美术作品展览》，作品《石屋》入选'98中国艺术博览会中国美术家协会展位展出作品，作品《水上渔家》入选陕西省庆祝建国五十周年美术作品展，并获优秀作品奖，作品《正午的影子》在'99中国画、油画写生展中获三等奖，油画作品《我的爷爷》获《东艺杯肖像油画展》油画事业特别贡献奖，油画作品《陕北的春天》入选2001年《中国油画大展》，2001年油画作品《早春三月》、《渔家晚唱》获《东艺杯风景油画展》成就奖，水彩作品《陕北牛》2003年入选西安市美展并获三等奖，2001年水彩作品《归》入选纪念中国共产党诞辰80周年“延安颂”全国美术作品展览，并获优秀作品奖，水彩作品《干涸的沟壑》、油画作品《滚滚延河水》入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年》全国美术作品展览。作品曾在各种杂志上多次发表，已出版有《建筑水彩画技法》、《建筑水粉画技法》两本专著，多幅作品被国内外各界人士收藏。

目 录

第一章 概述

第二章 素描的材料及其特性

一、素描用纸	1
二、素描用笔与工具	1

第三章 写生所需要的准备工作

一、画幅的选择	3
二、画夹与画板的放置方法	3
三、握笔的姿势	4
四、线条的画法	5
五、摆模特儿的方法	6
六、写生时对象与作者的距离	6

第四章 头像写生的基本方法和步骤

一、头像写生的准备	6
二、感觉与理解	7
三、临摹学习与写生	7

四、人物头部的结构与解剖	7
五、颈部的结构与肌肉	11
六、头部的体面关系	12
七、五官的结构与画法	13
八、头像的画法与步骤	16
九、长期作业与短期作业	20

第五章 半身人像的画法与步骤

一、概述	20
二、服装衣纹的刻划要领	20
三、手的造型特点与刻划	20
四、画法与步骤	22

第六章 人像写生中容易出现的问题分析

一、形的问题	23
二、整体的问题	23
三、画面“灰”的问题	23
四、画面“空”的问题	23
五、画面“僵”的问题	23
六、画面概念化的问题	24
总 结	24
附 图	24

第一章 概述

素描是一切绘画的基础,凡是以铅笔、木炭条、炭精条等较为简单的工具或单一的颜色在纸上所作的图画都简称为素描。

素描艺术的发展从表现的形式上,经历了简单的线条勾勒、明暗素描的塑造、结构素描的表现以及意念素描的表现等等,从风格上也经历了写实风格、写意风格等,尤其是当代素描,其形式与风格的发展已经趋于多元化。

作为一般基础训练的素描,主要是研究物体在光线的照射下,明暗的变化所显示出来的形、体、面的关系,以及物体的质感等,从理论上讲,绘画最基本、最重要的元素之一就是“形”,绘画主要是一种造型的过程,各种绘画形式在以造型为主要目的这一方面是一致的,而素描则是最直接、最便利、最理想的造型形式。它既是绘画的基础,又不仅仅是基础。

对素描的训练可以是一个对形的体验理解的过程,锻炼一种造型的处理手法的过程,及至形成自己风格的过程。对于画家来说,素描学习的好坏决定着他以后的成长。拿大师的画作剖析,我们可以看到,任何一个大师的作品撇开其中的色彩来看素描,都有他们对形体的独特认识以及对形体塑造独特的表现方法和风格,这种素描与能力的培养,是在素描训练阶段要解决的问题。所以我们对素描的练习,不要仅仅注意造型、明暗、体积、质感的训练,还要注意素描训练中的审美意识、表现手法及风格的培养,要有自己对素描的独特的思考。在基础训练中,素描既是一种技法的训练更是一种观察方法和绘画思维方式的训练,是对美术家基本素质的培养。

第二章 素描的材料及其特性

一、素描用纸

素描用纸的选择要和所使用的绘画工具相联系,铅笔素描的用纸,纸质不能太光,也不能太粗,纸质太光则铅粉上不去,纸质太粗则无法刻划细部,所以要选择纸质粗细适中的纸来画铅笔素描。炭笔画素描的用纸,纸质的选择和铅笔画用纸的要求基本一样,因其材料的特点,可选用不同质地的纸作画,它可以表现不同的效果,同时它对纸的颜色选择也比较宽泛,可以用新闻纸和各种色纸,画完后亮部用白粉笔点高光可增加画面的层次感,凡纸质好,纸面不太光的纸,都可选作素描用纸。

二、素描的用笔与工具(图 1)

(一) 铅笔

铅笔是初学素描者最好的工具,它使用方便,表现调子层次丰富、细腻,善于刻划细部,画头像用的铅笔总体上可选择软一些,长期作业可选择 H~B 的铅笔,短期作业可用 B~6B 的铅笔。目前市场上还有不用削的铅笔,软硬都有,既可以直着画,也可侧过来画,作画时可以尝试着使用。

(二) 炭笔

炭笔分为软硬两种,软炭笔画起来较轻松,便于铺大面和画重调子,硬炭笔便于塑造形体和刻划细部,画时也可以选择软硬两种炭笔合用。

(三) 炭精棒

炭精棒有棕色和黑色两种,这种工具可以侧过来大面积地涂,也可作细部刻划,可以利用它自身的方棱角作结构

的块面处理，使画面有结构结实干脆利落的感觉。

（四）木炭条

使用木炭条画素描，可提高作画速度，既可快速地涂出大面积，也可进行深入刻划，画面调子也可加可减，改起来也较方便，虚实关系也好处理，是很好的作画工具。但木炭条质地较松，附着力差，画好的画轻轻一抹，炭粉就会脱落，所以不宜采用光滑的纸张，画好的画如要保存，必须喷上定画液。此工具不易掌握，也不易作细腻的刻划，所以初学者最好先不要使用此工具。

（五）纸笔

纸笔是用软纸卷成的一种辅助绘画工具，它主要和炭笔和炭精棒一起使用，可使炭粉渗入纸的表面加深颜色，也可作细部处理，起到既快又表现细腻的效果。

图1 素描的用笔与工具

（六）橡皮

画素描用的橡皮最好选用柔软的，这样容易把铅擦掉，也不会擦坏纸，现在文具店里的4B橡皮就比较好用，如果是画木炭画，也可采用馍做擦的工具。

（七）其它工具

素描写生还要准备一个画夹，画夹的选择以轻为好，尺寸的选择以能画4开纸为宜，另外还要准备画架、刷子、刀、图钉等，刷子主要是用来扫去画面的脏物。

以上所讲的各种工具各有各的长处，我们可根据自己的喜好和表现的风格进行选择，但是对于初学者，最好的选择还是铅笔，铅笔的使用包含了最基本的训练，初学者掌握起来也较容易，选择铅笔这种绘画工具，对于研究形体的表现，深入刻划细部，研究调子，研究形体结构的转折都有它的长处。

第三章 写生所需要的准备工作

一、画幅的选择

初学素描头像，其画幅的大小，最好能比所画对象的原大略小一点即可，画幅太大了画面容易空，画不出东西，画幅太小了错误不容易发现，刻划起来也不易深入。

二、画夹与画板的放置方法(图2、图3)

图2 画夹的放置方法

图3 画板的放置方法

三、握笔的姿势

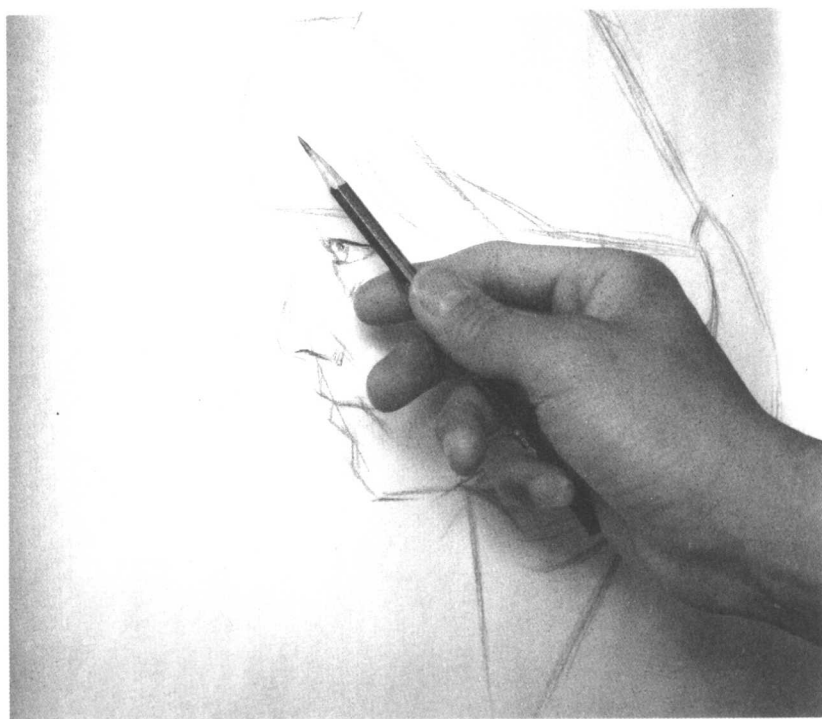

图4 辅大调子时的握笔姿势

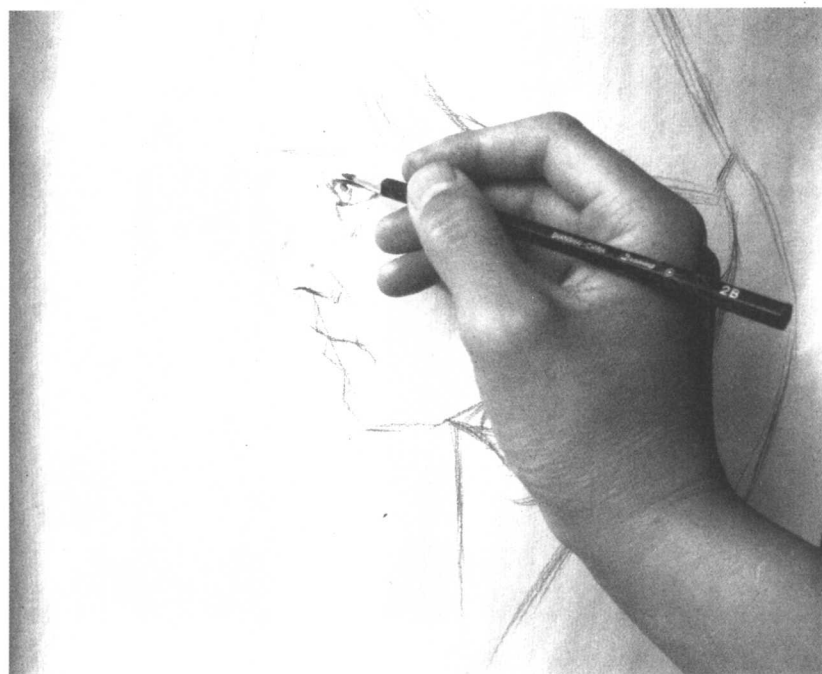

图5 刻划细部时的握笔姿势

握笔的姿势是将铅笔杆放在大拇指下部的手心里，大拇指在上边压住，下边四个手指托着铅笔，这样作画比较方便，肘关节能伸直，手腕活动范围也不受限制，能在大幅画上画出各种角度的线条，初学者应掌握正确的握笔姿势(图4、图5)。

四、线条的画法

线条的排法应有所讲究,大面积涂调子可排列成交叉状或水平状,线条排列应不乱。表现后面的线条应弱一些,表现前面的线条可强一些,刻划形体的线条要和形的肌理方向相统一,线条的组织也应形成一个好的肌理(图6、图7)。

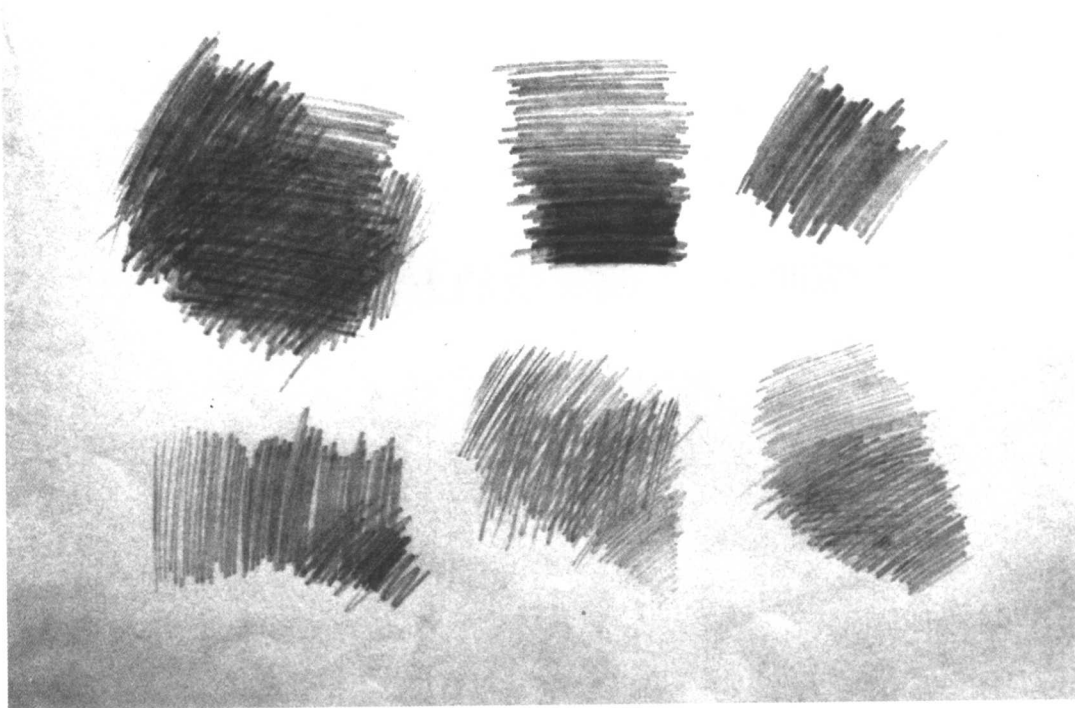

图6 正确的线条排列

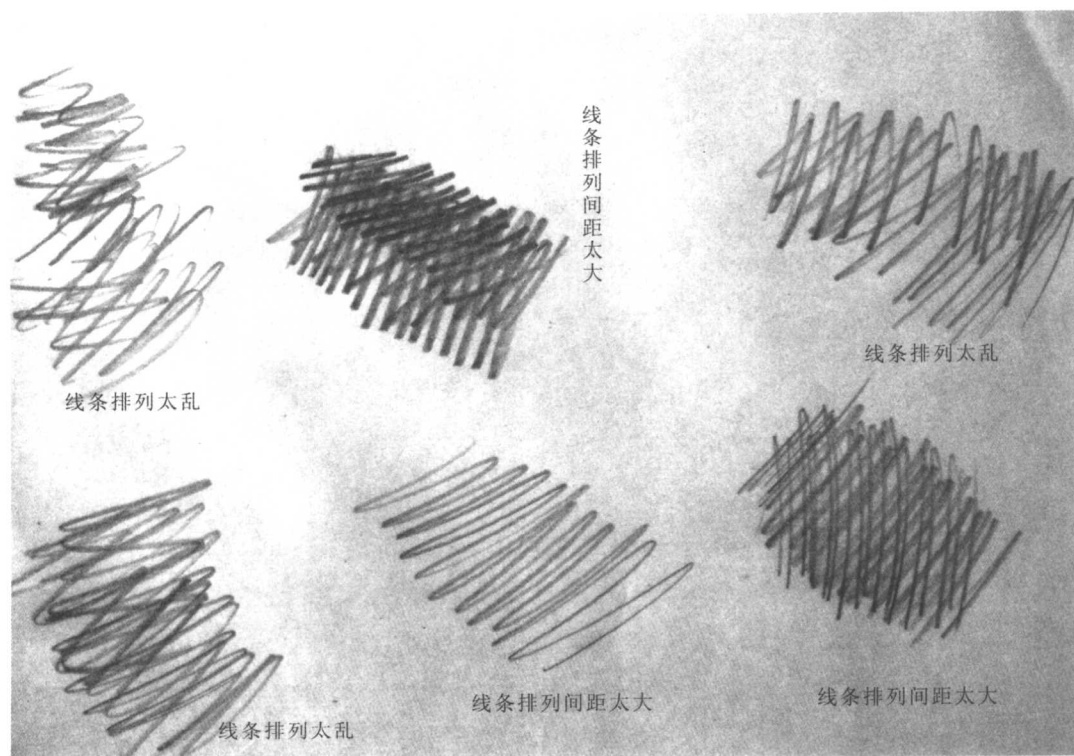

图7 错误的线条排列

五、摆模特儿的方法

开始画之前可先和模特儿聊一聊,这样做可以初步地了解对方的心理活动和性格特征以及气质,以便我们在摆模特儿的时候能选择最能反映他(她)的特征的动态与角度,表现出模特儿的个性特征和内心世界。在选择明暗分配与角度上,初学者最好选择有暗部但暗部不多的角度,因为全是亮部也不好画,没有暗部体积感不容易画出来,暗部多了,画的难度也加大了,因为暗部调子比较微妙,处理不好,形的塑造不容易出来还容易花。

六、写生时对象与作者的距离

写生头像时,模特儿与作者应有一段距离,距离应是所画的对象的二倍半到3倍为宜,这个距离观察对象,透视不会发生变化,细部也能看清楚。

第四章 头像写生的方法与步骤

一、头像写生的准备

人物头像写生,它除了要求形准、塑造好外,还要求传神,画出对象的内心世界,这样才算得上是一幅好的肖像画(图8)。

初学者从写生静物过渡到头像写生,中间应有一个石膏像写生和人头骨写生的过程,在石膏像的写生训练中,我们可以从石膏的静态中,细细分析结构、形体、明暗的关系,从中认识到头部结构的转折变化及明暗调子变化的规律。头骨的写生可使我们了解头骨的解剖知识和结构的变化,使我们在画外部形象时知道他的内部结构,经过这些训练,就为我们画真人做好了准备工作。

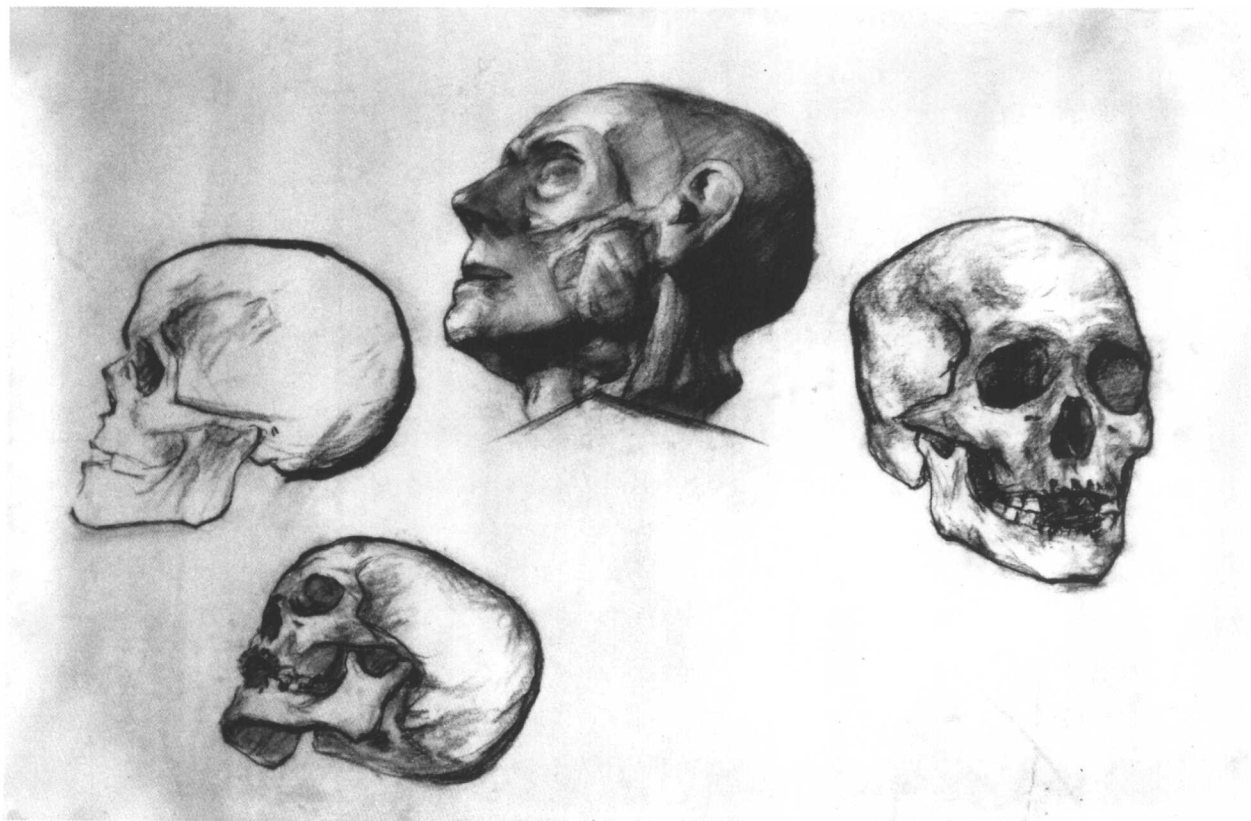

图8 头部解剖图

二、感觉与理解

我们画画不能没有感觉，感觉的东西是最直接、最鲜活的，同时也是最重要的。我们画画应以感觉为主，但感觉的东西不一定是准的，所以画画时我们要把感觉和理解结合起来，尊重感觉依靠感觉，并用理解的东西加以分析和深化。多用感觉来画画，还可以锻炼我们的感觉，使我们的感觉更加敏锐，画出的作品也更加生动、鲜活。

三、临摹学习与写生

临摹也是很重的一种学习方法，通过临摹我们可以学习别人的表现手法和对形体塑造的理解以及审美的取向和个性化的风格体现。临摹练习就要尊重原作，临摹的作品和原作尽可能地接近，而且一边临还要一边想，为什么作者要这样画而不那样画，这样才可能学到东西。有的人临摹画，临出来的东西像自己画的，和原作的表现技法不一样，那就没有起到临摹得作用。

临摹的作品选择应根据自己的学习进度和喜好来选择，而且要在临摹中解决自己的问题，研究作者表现技法的优点，但是临摹不能替代写生，临摹别人的作品，是被动的学习，作者已把自己的感受，明暗、结构的处理，艺术的加工表现等，都在画中得到了体现，不需要你来创造，而写生，一切都是你的创造，你的表现。所以写生是目的，临摹是学习的手段，只有把写生画画好了，才会形成自己的风格。

四、人物头部的结构与解剖

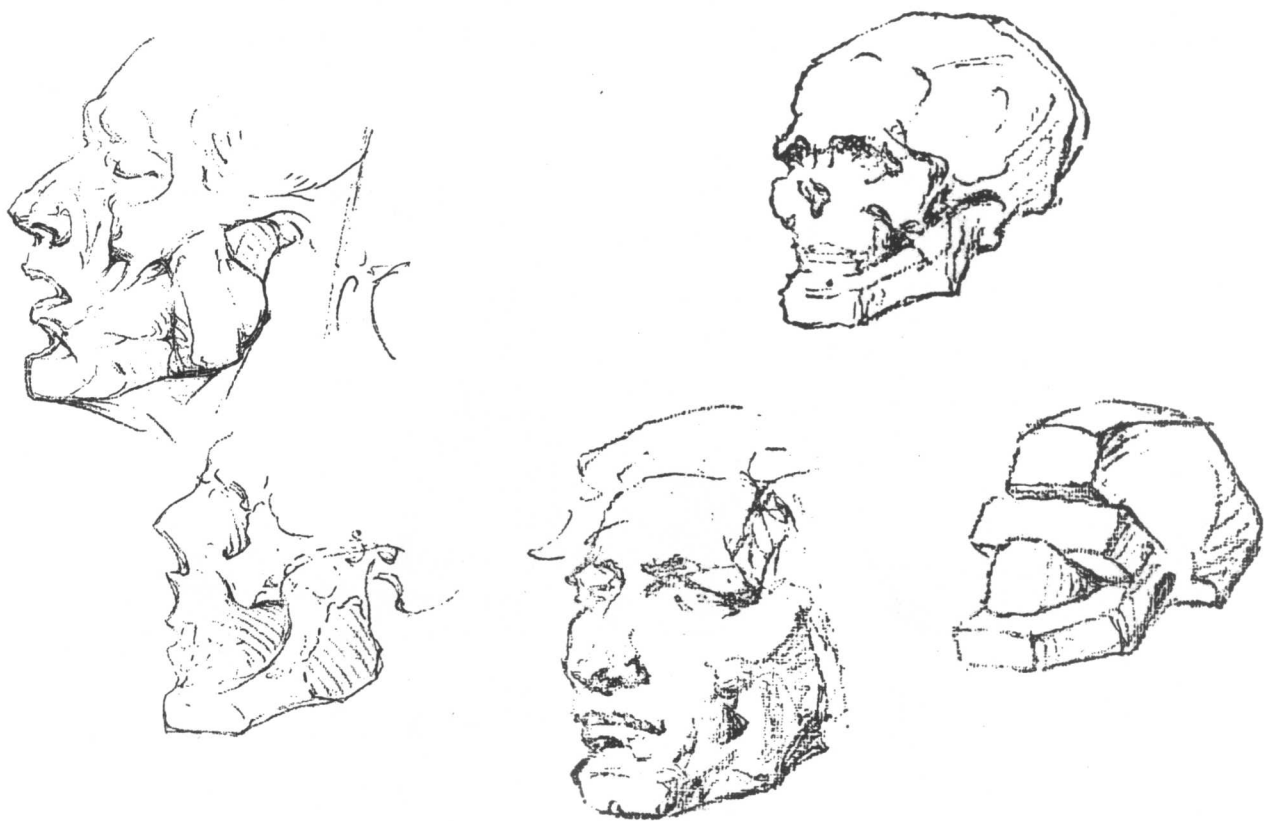
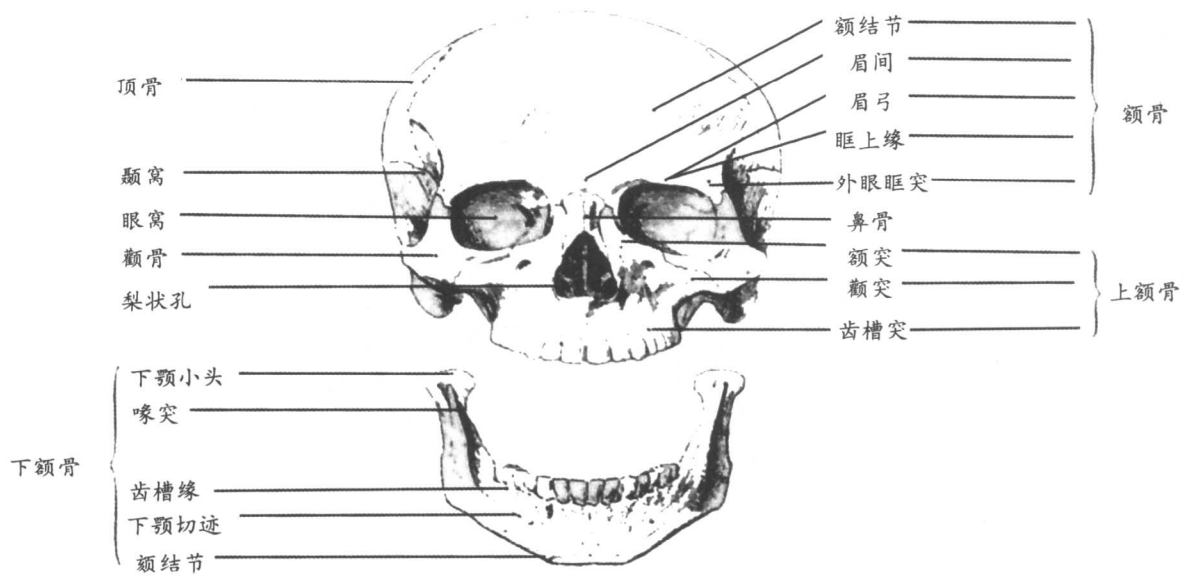
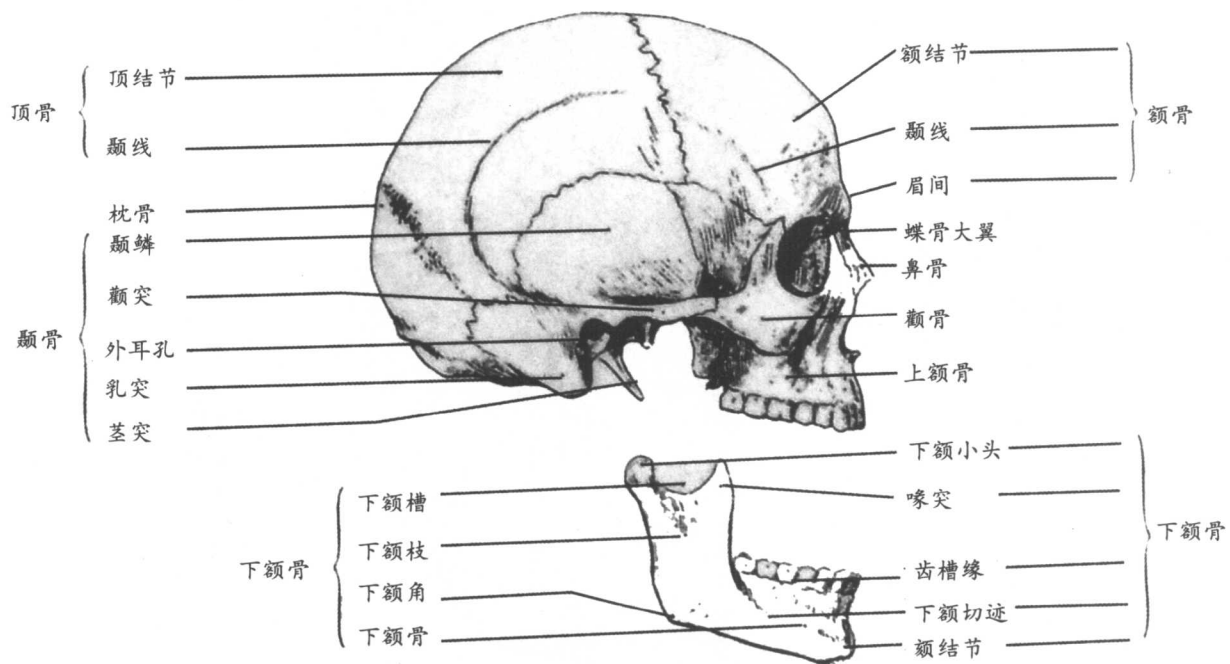

图9 头部结构与解剖图

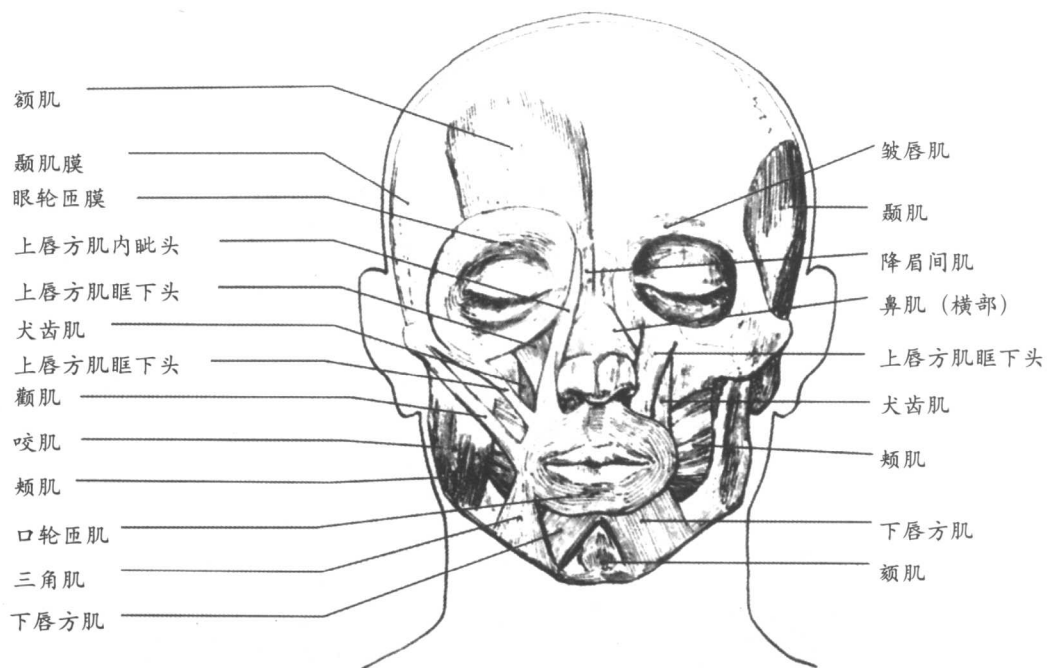

(a)

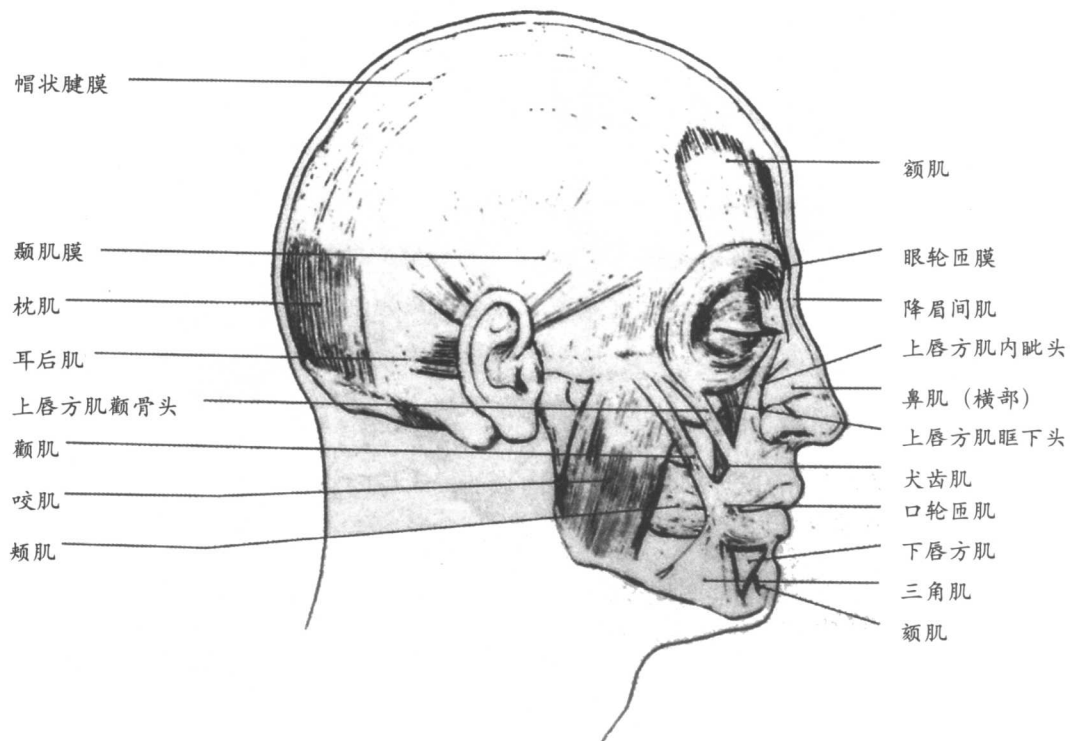

(b)

图 10 头骨解剖结构图

(a)

(b)

图 11 头部肌肉解剖图

人物头部的一般比例，古典比例法中有“三停五眼”，“三停”一般指正面头部可分为三等分：发际至眉、眉至鼻底、鼻底至下颌。“五眼”从左到右的面部可容纳五眼宽。眼在头部总长的二分之一处，耳长为眉至鼻底之长。这些都是一般的概念性比例，大概知道就可以了，在写生中要以观察到的实际比例为准。

人的头骨除八块骨构成拱形的头盖骨外，其余十四块骨构成了多隆突的颜面部，由于这些骨骼在结构上均为对称式，因而决定了生长在其上的肌肉与软组织同样构成了对称式的外部形，除下颌骨能在张嘴和咀嚼食物时有限地上下和前后运动外，其它的均固定不动。

头骨在不同部位和骨块上有明显隆起的结构点或节，这称之为“骨点”头部在造型上有明显隆起的“骨点”是额结节（额丘）、眉弓、颧骨、颧突、鼻骨、颞结节、颞隆起、下颌角，颅骨顶点、顶盖隆起、顶侧隆起、乳凸、颞线等，这些骨点对外形起着重要的作用，了解这些骨点的结构对素描头像的学习是重要的。

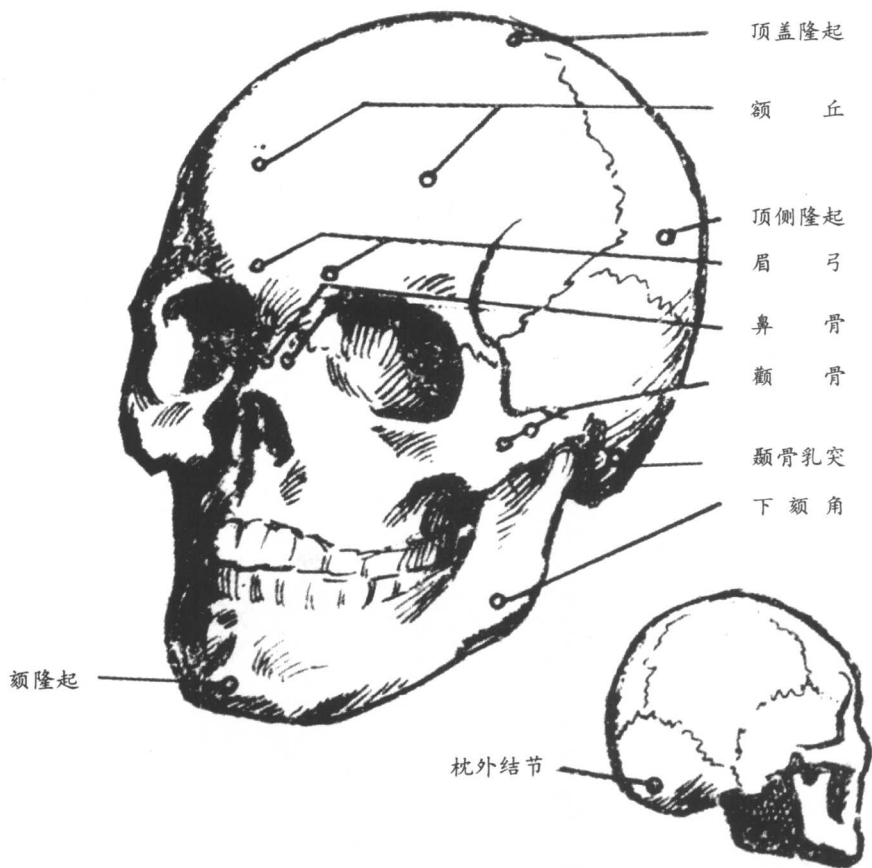

图 12 头部骨点示意图

面部肌肉的伸缩造成了人的喜、怒、哀、乐的丰富表情，了解这些肌肉的结构与变化同样是重要的，扩张肌类的额肌、颧肌、上唇方肌，唇三角肌可使眉、眼、鼻、嘴下巴和脸颊向上向外拉，形成面部展开状态，呈现笑的表情；收缩肌类的皱眉肌、鼻肌、三角肌等可使眉眼嘴往下往内拉形成面部收缩状态，显出悲愤的表情。

以上讲的是头部的主要结构与肌肉的组织情况，在作画时应该认真观察和分析，要能看出对象的外形区别于他人的特征。人与人之间头部特征不仅在于骨骼及外轮廓与五官长相不同，同时也在于肌肉因男女老幼各异而有所区别，甚至同一个人在不同年龄阶段外貌的变化也很大，表现为肌肉的弹性由丰满到松弛和萎缩，影响到面部肌肉与五官关系的变化，这可以通过男女老幼不同的头像练习作业去研究。